Hoja de datos personales

Programa de Maestría en Música, UNAM

Datos generales del aspirante :

Ponce Reyes, Juan Carlos
Masculino, 28 años, mexicano
Tel: 56-01-73-53
Cel: 55-28-62-23-60
E-mail: ponce.jcr@gmail.com
Domicilio: Bulgaria 91 int. 203 col. Portales norte Del. Benito Juárez México D.F.
No. De cuenta UNAM: 409008139

Antecedentes académicos:

Licenciatura en música instrumentista-guitarra
Facultad de música, UNAM
Promedio: 9.85

Lenguas: Inglés avanzado, Francés básico

Título y subtítulo del proyecto de investigación propuesto:

Mosaicos: Intermedialidad y auto-semejanza en las obras Metamorfosis de Hebert Vázquez y Maurits Cornelis Escher

Tipo de investigación: Anteproyecto de graduación por tesina

Campo de conocimiento: Musicología

Nombre del aspirante: Juan Carlos Ponce Reyes

Tutor o tutores propuestos:

Gabriel Pareyón (en caso de haber disponibilidad)

Antonio Baldasarre

Descripción general del trabajo

La concepción del grabado “Metamorphosis” de Maurits Cornelis, estuvo basada en conceptos musicales. La pieza para guitarra “Metamorfosis” de Hebert Vázquez, compuesta en homenaje a Escher, fue gestada en base al grabado homónimo. Esto genera una relación intermedial entre las dos obras.

La semiótica llama traducción intersemiótica, a la transformación de un sistema de signos a otro sistema. Cuando elementos extramusicales son convertidos a sonido opera dicho proceso.

La repetición de un elemento empleada como forma de construcción, llamada auto-semejanza, puede ser de dos tipos: fractal o mosaico. Un fractal ocurre cuando al repetirse un elemento, es idéntico a sí mismo en pequeña y a gran escala; a diferencia de un mosaico que resulta distinto en pequeña escala, que visto a gran escala.

Hemos podido detectar que el proceso por medio del cual se desarrollan las obras de Vázquez y Escher es un mosaico o bien tesela; debido a que emplean motivos que se van replicando y transformando gradualmente. Estos conceptos están planteados por Gabriel Pareyón en su tesis doctoral desde el punto de vista semiótico y servirán para descifrar la interrelación entre ambas obras.

Justificación

Estado de la cuestión

Las teorías propuestas en la investigación realizada por Gabriel Pareyón en su tesis doctoral titulada On Musical Self-similarity, se utilizarán para realizar el análisis semiótico de la relación intermedial entre las obras de Vázquez y Escher.

Los estudios de intermedialidad, entre los cuales podemos destacar el artículo Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships de Chiel Kattenbelt, nos proporcionarán definiciones operativas concretas para aplicar al objeto de estudio.

El análisis de la música de Hebert Vázquez, estará basado en el estudio de los textos del compositor. La nota que escribe el músico para el disco compacto titulado dialogos editado por Urtext sobre la obra Metamorfosis, ofrece las pautas necesarias para comprender la concepción de la obra al ser explicativa de su construcción. Para llevar

adelante el análisis musical se aplicará su sistema y categorizaciones desarrolladas en su libro “Fundamentos teóricos de la música atonal”.

Para acercarnos a la música de Vázquez se consultarán el artículo sobre la Elegía para guitarra de Ricardo Risco extraído de la revista Heterofonía, y la tesis de Alejandro Lazo donde analiza la Elegía 2 para guitarra. Es necesario destacar que de acuerdo a la información recabada, la obra del compositor no ha sido estudiada en profundidad en el ámbito académico.

Para comprender los preceptos creativos de Escher, el antecedente más directo es su libro The graphic work of M. C. Escher: introduced and explained by the artist, en el cual se encuentra una breve descripción del grabado “Metamorphosis” que detonó la investigación a realizar, al emplear en éste terminología musical para definir sus elementos.

Relevancia de la investigación

La investigación que se pretende realizar representará un aporte a los estudios de intermedialidad, en la variante música-artes visuales, al ser éste un campo poco explorado en comparación a los estudios que abordan la relación música-literatura. Será novedoso y revelador debido a que se aplicarán los conceptos de Pareyón en un caso concreto del análisis musical, haciendo hincapié en la construcción y desarrollo del proceso creativo. Se contribuirá a la comprensión teórica de la música de Hebert Vázquez y se ahondará en sus técnicas composicionales, dado que los pocos escritos que hablan de sus obras no profundizan ni utilizan las categorías de análisis propuestas por el mismo compositor.

Viabilidad

El proyecto de investigación consistirá en un estudio de caso y será concretado en el plazo de una maestría de 4 semestres, siendo accesibles las fuentes de consulta proyectadas para el mismo. El tutor de la tesina se pretende que sea el musicólogo Gabriel Pareyón, de quien se retomarán los conceptos de la semiótica a aplicar. Se contactará al compositor Hebert Vázquez, con el fin de llevar adelante una revisión de lo planteado en la investigación. Finalmente se realizará una entrevista al músico cuando el trabajo presente avances sustanciales. Este planteamiento tiene como finalidad concretar el análisis requerido con un alto grado de profundidad.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

-Contribuir al estudio musicológico mexicano contemporáneo mediante el análisis semiótico de Pareyón y los postulados teóricos de Vázquez. El hecho de que ambos hayan sido formulados recientemente genera un marco novedoso y actual.

Objetivos particulares

-Aportar bases teóricas al estudio de la música y proceso creativo de Hebert Vázquez.

-Aplicar los conceptos recientes en el estudio de la semiótica musical enfocada hacia la:

-Traducción intersemiótica

-Auto-semejanza y mosaico o tesela

-Generar mecanismos de investigación que aporten al basamento del estudio interdisciplinario, en específico a los estudios de intermedialidad en la relación existente entre música y artes visuales.

Metodología

Delimitación

Se escoge únicamente la obra "Metamorfosis" de Hebert Vázquez y su relación con el grabado de Escher titulado "Metamorphosis III".

Marco teórico

Metamorfosis es una pieza para guitarra escrita por Hebert Vázquez, compuesta y estrenada en 2002. Vázquez detalla lo siguiente sobre la obra:

> En este autor (M. C. Escher) el tema de las metamorfosis es tan recurrente como el de los procesos cíclicos (…). El proceso de transformación que caracteriza a la Metamorfosis para guitarra no es periódico sino lineal. Éste también proviene de Escher (…). La paráfrasis musical que de este recurso lleva a cabo Metamorfosis presenta una doble articulación: por un lado, la angulada gestualidad del inicio de la pieza tiende a disolverse en una textura homogénea, cuya ejecución debe proceder con espressione meccanica por otra parte, la guitarra se va convirtiendo paulatinamente en un instrumento de percusión.[1]

[1] Vázquez, Hebert. (2008). [Notas]. En *dialogos* [CD]. México D. F.: Urtext.

Metamorphosis I es un grabado en madera de 19.5 por 90.8 cm realizado en mayo de 1937. Metamorphosis II grabado de 19.2 por 389.5 cm realizado entre 1939 y 1940. Metamorphosis III grabado de 19 cm × 680 cm realizado entre 1967 y 1968.

La traducción intersemiótica ocurre cuando un sistema de signos se ve transformado de un medio a otro distinto[2]. De tal modo que esta influencia recíproca solo puede entenderse plenamente conociendo en profundidad ambos sistemas de signos. Una vez que se haya decodificado cada sistema en su propia terminología, será posible observar el modo en que se hace la traducción de cada signo de un medio a otro, conservando su significado esencial y estableciendo una equivalencia en cada sistema.

Debido a que las artes se influencian de manera dialógica, es decir que su significado y contenido simbólico se ve modificado recíprocamente[3], es posible analizar esta dialogicidad desde la perspectiva de la traducción intersemiótica.

El término traducción intersemiótica se emplea en lugar de écfrasis por las siguientes razones expuestas por Pareyón. Écfrasis se utiliza preferentemente dentro de un contexto de descripción como lo define la Real Academia de la Lengua Española. Los textos que emplean este término están mayormente ligados a la literatura[4]. Podemos apreciar que en la tesis de Nadia Borislova titulada Écfrasis musical en la obra de Nikita Koshkin, Francisco Villegas y Sergio Ocampo menciona la posibilidad de aplicar el término en música y artes visuales, sin embargo no profundiza en dicho campo y se enfoca preferentemente en la relación música y literatura.

En el artículo A Concert of Paintings Siglind Bruhn establece una categorización de écfrasis musical en relación a las artes visuales. La más cercana a la traducción intersemiótica es la que llama transposición, definida por la musicóloga como una representación con rasgos imitativos[5]. Ésta categoría de Bruhn, aunque proyecta una supuesta relación con obras visuales, no tiene el alcance específico para aportar al campo

---

[2] Op. Cit., p. 103
[3] Pareyón, Gabriel. (2011). *On musical self-similarity*. Finlandia, Helsinki: ISI. p. 102
[4] Véanse por ejemplo los textos de Luz Aurora Pimentel enfocados solamente sobre la écfrasis literaria. La tesis de la UNAM de Irene Artigas hace un estudio de los distintos tipos de écfrasis aplicados a la literatura y artes visuales. El libro *Icons-Texts-Iconotexts Essays on Ekphrasys and intermediality* está compuesto en su totalidad por la relación de la literatura con las artes visuales. En el libro *Writing and filming the painting, ekphrasis in literature and film* se observa nuevamente un interés marcado por la literatura ahora ligada al cine.
[5] Bruhn, Siglind. (2001). A concert of paintings. En *Poetics Today* vol. 22, num. 3. Pp. 579-575.

de investigación propuesto en este estudio; debido a que el concepto de écfrasis transposicional propuesto por la autora, es una imitación de signos en un medio distinto, incapaz de establecer una relación de significado recíproco. En el caso de estudio aquí propuesto el proceso que se observa es una transformación de signos entre los dos sistemas y no una imitación.

Como lo señala Pareyón en su tesis: "la operatividad de sistemas relativamente auto-semejantes involucra un proceso de traducción intralingüística como un sistema de referencias desplazado dentro de un sistema de signos, esto implica una recomposición poiética (creación de algo nuevo) del sistema de signos original"[6]. Esta definición se adapta perfectamente al proceso observado en Metamorfosis de Hebert Vázquez de manera directa, ya que su punto de partida es una obra concreta de Escher.

Existe en cambio una relación indirecta entre la música y el grabado de Escher en Metamorphosis III. El artista hace referencia a un compás de cuatro cuartos[7] para designar a las cuatro figuras con las que inicia el grabado, estando estas representadas por medio de la palabra "Metamorphosis", un patrón de cuadrados en blanco y negro, un patrón de flores y otro de animales. Explica que hay un cambio de ritmo y el compás de cuatro cuartos se convierte en uno de tres cuartos, esto se relaciona con la transformación de los cuadrados en hexágonos en el grabado.

Las dos obras mencionadas presentan un proceso de recomposición y transformación. Dicho proceso es citado por Pareyón como parte esencial de la traducción intersemiótica. Este comienza a partir de conceptos musicales abstractos que pasan a una realización visual en el plano. Posteriormente esta creación plasmada en una obra pictórica puede transformarse en la fuente de inspiración de una obra musical. La auto-semejanza puede ser definida como "repetición multi-escalar en un conjunto de relaciones coherentes y consistentes"[8]. Este proceso está en ambas piezas debido a la coherencia y consistencia presentada en las repeticiones.

---

[6] Pareyón, Op. Cit., 105.

[7] Escher, M. C. (1971). *The graphic work of M. C. Escher: introduced and explained by the artist.* New York: Ballantine Books. P. 10

[8] Pareyón. Op. Cit., V

Pareyón define tessellation (mosaico, tesela) como “un acomodo de figuras puestas juntas cerradamente”[9] y comenta que “los patrones regulares que se transforman por medio de la antisimetría se encuentra en muchos mosaicos de Escher”[10]. Este argumento nos permite clasificar como mosaicos a los grabados “Metamorphosis” y la pieza homónima para guitarra de Vázquez, al retomar al grabado para su construcción musical. Más allá de la relación con el grabado esta definición también resulta útil para describir la “Metamorfosis” de Vázquez ya que los elementos musicales se van sucediendo uno tras otro.

Como se mencionó anteriormente hay una influencia mutua entre las dos disciplinas: música y artes visuales. Esta relación es detonante creativa de las obras de Vázquez y Escher, y factor esencial en la producción de este trabajo de investigación. Es por esto que se emplea el término intermedialidad en el sentido otorgado por Kattenbelt: “Intermedialidad se refiere a la correlación de medios en el sentido de influencia mutua entre ellos”.[11]

En su libro The graphic work of M. C. Escher: introduced and explained by the artist, el autor establece una clasificación en diez puntos de su obra. La serie de tres grabados titulados Metamorphosis pertenece a la segunda clasificación, en la que explora la división regular del plano. Sobre esta estética el artista describe su manejo del plano llenándolo con figuras con forma similar, unas junto a otras sin dejar espacios[12]. Esta descripción coincide con la definición de mosaico o tesela expresada anteriormente.

Indicios de la correspondencia entre las obras: Escher propone varias subcategorías de la división regular del plano. En referencia a la que llama Story pictures (subcategoría a la que pertenecen los grabados Metamorphosis) comenta que la característica principal es la transición del plano a la espacialidad[13]. Esto se relaciona con la obra de Vázquez, mediante la cual el compositor pretende metamorfosear a la guitarra, de un instrumento de cuerda pulsada a uno de percusión. En este proceso de transformación y cambio de un

---

[9] Pareyón. Op. Cit. 403
[10] Pareyón. Op. Cit. 461.
[11] Kattenbelt, Chiel. *Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships*. En Cultura, Lenguaje y Representacion. Volumen 6. PP 19-29.
[12] Escher, M. C. (1971). *The graphic work of M. C. Escher: introduced and explained by the artist.* New York: Ballantine Books. P. 7.
[13] Escher. Op. Cit. P 10.

signo a otro, es en donde se encuentra la traducción intersemiótica, plano-espacio y cuerda pulsada-percusión.

Procedimiento

La investigación está planteada para realizarse como proyecto de maestría, por ello se propone la siguiente organización por cuatro semestres:

Primer semestre

- Revisar puntualmente de la tesis de Pareyón y el libro de Vázquez con la finalidad de profundizar el análisis semiótico y musical. Ahondar en la lectura la serie Studies in Intermediality, los libros Agustine beyond the book, intermediality, transmediality and reception, y Intermedial arts, disrpting, remembering and transforming media y discutir con el asesor si las metodologías de estos textos son apropiadas para este estudio.

Segundo semestre

- Elaborar el marco teórico en base a la información recabada e implementar el análisis teórico.
- Realizar el análisis musical de la obra de Vázquez y pictórico del grabado de Escher. Describir y analizar los procesos de auto-semejanza de cada una. Posteriormente detallar exhaustivamente la relación intermedial entre las dos obras.

Tercer semestre

- Redactar los siguientes capítulos de la tesina. Detallados a continuación:
    - Aproximadamente un mes para la redacción del marco teórico
    - Un mes para los dos capítulos de análisis de cada obra por separado
    - Dos meses para el análisis semiótico
    - Un mes para introducción y conclusiones.

Cuarto semestre

- Entrevistar a Hebert Vázquez. Indagar acerca de su proceso creativo, concepción de su obra y aplicación de sus procesos musicales concretos. Para revelar la eficacia del resultado de la investigación y cotejar con lo expresado por el compositor. Revisar el producto final e implementar las observaciones del compositor. Conclusiones finales.

Productos de la investigación

Tendrá el formato de tesina académica con el capitulado que detallo a continuación:

-Introducción

-Marco teórico

-Metamorphosis de M. C. Escher

  -contexto

  -análisis

-Metamorfosis de Hebert Vázquez

  -contexto

  -análisis

-Traducción intersemiótica como proceso creativo en ambas obras

-Conclusiones

Referencias

Bibliografía

- Escher, M. C. (1971). The graphic work of M. C. Escher: introduced and explained by the artist. New York: Ballantine Books.
- Pareyón, Gabriel. (2011). On musical self-similarity. Finlandia, Helsinki: ISI.
- Lazo, Alejandro. (2008). Contemporary Mexican Classical Guitar Music at the Turn of the Twenty-First Century: selected compositions 1988-2003. Tesis de doctorado. Universidad de Arizona.

Notas al cd

- Vázquez, Hebert. (2008). [Notas]. En diálogos [CD]. México D. F.: Urtext.

Partituras

- Vázquez, Hebert. (2002). Metamorfosis: Homenaje a Maurits C. Escher. México: CENIDIM.

Artículos y Revistas

- Risco, Ricardo. (1990). “Elegía, de Hebert Vázquez”, Heterofonía, vol. XXII, nos. 102-103, cd. De México, ene.-dic., pp. 93-97.
- Kattenbelt, Chien. (2008). “Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships”, Cultura lenguaje y representación, vol. 6, Castellón de la Plana, España. pp. 19-30.